

MIAC

Imaginarios y discursos

Investigación, arte y creación, 2019.

Rubén Arenal . Valentina Bardavid
Ximo Berenguer . Andrés Felipe
Bocanegra . Jesús Bolumburu . Pilar
Buitrago . Carlos Calvo . Ada Cerdá . David
Domínguez . Pascual Donate . Rosa Glez. Illanes .
Mauro Hdez. Tadeo . Roberto Herrero . Amanda Jiménez .
David Llorente . Julian Norum . Isabel Núñez . Alejandra Pérez
Pire . Marta Plasencia . Stefanny Rodríguez . Susana Rullán . Belit
Sak . Belén Segú . Sofía Squadritto . Paulina Velarde . Yuxuan Wang .

03 SEP
04 SEP
05 SEP
06 SEP
07 SEP
08 SEP
09 SEP
10 SEP
11 SEP
12 SEP
13 SEP
14 SEP
16 SEP
16 SEP
17 SEP
18 SEP
19 SEP
20 SEP
21 SEP
22 SEP

23 SEP - 14 OCT

24 SEP
25 SEP
26 SEP
27 SEP
28 SEP

Imaginarios y discursos

Investigación, arte y creación, 2019

Exposición del Máster en Investigación en Arte y Creación de la UCM

23 de septiembre al 14 de octubre de 2019

Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes.
C / Pintor el Greco 2, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.

Exposición:

"Imaginarios y discursos, Investigación, arte y creación 2019"

Del 23 de septiembre al 14 de octubre de 2019. Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. C / Pintor el Greco 2, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.

Organiza:

Máster en Investigación en Arte y Creación, MIAC / Vicedecanato de Cultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

Exponen:

Rubén Arenal Martínez, Valentina Bardavid Hoecker, Ximo Berenguer Hernandis, Andrés Felipe Bocanegra Quevedo, Jesús Francisco Bolumburu Garnica, Pilar Buitrago Cubaque, Carlos Calvo González, Ada Cerdá Galiana, Edgar David Domínguez Agudelo, Pascual Donate Guirao, Rosa González Illanes, Mauro Hernández Tadeo, Roberto Herrero García, Amanda Jiménez Endrino. David Llorente Sanz, Julian Norum, Isabel Núñez Rojas, Alejandra Pérez Pire, Marta Plasencia López, Stefanny Rodríguez Ospina, Susana Rullán Garrido, Belit Sak, María Belén Segú Jensen, Sofía Ángela Squadritto Garea, Paulina E. Velarde Magaña, Yuxuan Wang.

Comisariado, Introducción y Proyecto editorial:

Javier Mañero Rodicio

Fotografía de las obras y textos asociados:

Los respectivos artistas.

Proyecto gráfico y Fotografía de sala:

Rodrigo Flechoso Fernández

Edita:

Máster en Investigación en Arte y Creación, MIAC. Universidad Complutense de Madrid., 2019.

ISBN: 978-84-09-20593-6

Bajo una licencia de Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada.

•	<i>Imaginarios y discursos</i>	
•	Javier Mañero Rodicio	7
•	Artistas:	
•	Rubén Arenal Martínez	22
•	Valentina Bardavid Hoecker	24
•	Ximo Berenguer Hernandis	26
•	Andrés Felipe Bocanegra Quevedo	28
•	Jesús Francisco Bolumburu Garnica	30
•	Pilar Buitrago Cubaque	32
•	Carlos Calvo González	34
•	Ada Cerdá Galiana	36
•	Edgar David Domínguez Agudelo	38
•	Pascual Donate Guirao	40
•	Rosa González Illanes	42
•	Mauro Hernández Tadeo	44
•	Roberto Herrero García	46
•	Amanda Jiménez Endrino	48
•	David Llorente Sanz	50
•	Julian Norum	52
•	Isabel Núñez Rojas	54
•	Alejandra Pérez Pire	56
•	Marta Plasencia López	58
•	Stefanny Rodríguez Ospina	60
•	Susana Rullán Garrido	62
•	Belit Sak	64
•	María Belén Segú Jensen	66
•	Sofía Anguela Squadritto Garea	68
•	Paula E. Velarde Magaña	70
•	Yuxuan Wang	72

Imaginarios y discursos

Javier Mañero Rodicio

Imaginarios y discursos hace alusión a la particular condición de las obras artísticas presentadas en este catálogo, surgidas como culminación del Máster en Investigación en Arte y Creación, MIAC. Es característico, y la vocación de este máster universitario, ofrecer las condiciones para conformar un entorno en el que la creación artística y la investigación sobre cuanto la determina y contextualiza, se den de forma simultánea e inseparable. Discutir el sentido de lo imaginado es siempre un ejercicio comprometido que guarda una compleja relación con la obra de arte. Puede suponerse que contribuye a su identificación, que la complementa y permite una mejor aproximación interpretativa y contextual dentro de la cultura; y también, a detectar o bien a obviar sus condiciones instituidas de recepción. Así, la obra artística, como imaginario propuesto, ya no aparece cruda como surgida del otro -del siempre inexcrutable otro- sino, siguiendo en la célebre analogía, cocida al calor del discurso que en un sentido u otro, con un carácter afirmativo o bien crítico, la deja dispuesta para ser agenciada y ocupar un lugar constructivo en el imaginario de quien atiende. Aunque el prestigio de

lo crudo es inapelable, se trata de una cierta ensoñación procedente del idealismo romántico, siempre tan vivo, tan gratificante y popular, pues todo arte responde a convenciones, usos y abusos tanto previos como posteriores a su realización.

Pero el debate sobre la hermenéutica del texto artístico es inevitable, y aunque hoy ya no se hacen las mismas preguntas, la duda clásica sobre si el esfuerzo interpretativo acerca del arte aporta, contribuyendo al acto comunicativo que siempre persigue, o si por el contrario limita la experiencia posible, propiciando un juicio determinante, persiste. La actividad crítica acerca del arte contiene estas posibilidades y es, en cualquier caso, un acto de investigación a partir de esa enunciación originaria que es la pieza objeto de su interés. Dentro de tal aproximación crítica al fenómeno artístico, la reflexión desplegada a partir o en relación con la propia actividad como artista y las obras por sí mismo producidas, adquiere, como es natural, un sentido bien diferente del que pueda aportar quien analiza imaginarios ajenos. En primer lugar, en el caso del artista, y particularmente de los artistas-investigadores que aquí exponen, es difícil saber qué viene antes, si el pensamiento o la acción, pero se trata siempre de un discurrir la obra. ¿En qué términos se realiza esta introspección; qué resultados pueden esperarse de ella; dónde se sitúa la obra y hasta qué punto es central; tal discurrir, debe tener un carácter hermenéutico?

Estas y otras más son las cuestiones metodológicas que tienen que plantearse quienes, como nuestros ya egresados del MIAC, deciden formalizar un discurso articulado capaz de contener en algún aspecto lo que imaginan y realizan como artistas. Veremos a continuación que las respuestas y posicionamientos son tantas como las investigaciones, tal y como muestra la riqueza que en tal sentido aporta la consideración

de los trabajos de investigación (Trabajos fin de máster) que están en relación con las obras ahora expuestas y contenidas en este catálogo. Quisiera pues, con la concisión debida a un texto como el presente, desgarnar estas propuestas artísticas poniéndolas en relación a las investigaciones teóricas de las que forman parte como experiencias específicas; como, por así decir, la parte del laboratorio.

Experiencias tecnológicas y mediales

Propongo familiarizar los 26 proyectos expuestos según diversas categorías recurrentes en el arte actual. En primer lugar la experiencia digital y la nueva imagen medial que ocupa algunas de las propuestas. Es el caso de **Julian Norum** (pág. 52) y su defensa del *Objeto digital* como la ocasión que nos ofrece el actual desarrollo virtual para dejar en paz las cosas materiales de ese mundo que estamos devorando, para centrarnos en las ideas. Y como auténtico corolario de su tesis, propone una visión tan tecnificada como fantasmagórica de los sólidos platónicos, tomados como paradigma de un conocimiento virtual más allá del tiempo y de la tecnología. Esta confianza en el objeto digital es compartida por **David Llorente** (pág. 50) aunque orientada a la Inteligencia artificial y su acelerado desarrollo. Así, su investigación gira sobre la pregunta central del papel del artista del futuro, cuando la A.I. puede ya hoy replicar muchos desarrollos. Su respuesta es experimental: un objeto sonoro de generación algorítmica, presentado bajo la forma clásica de un CD con sus traks, que califica de “red neuronal entrenada”. La experiencia visual propuesta por **Paulina Velarde** (pág. 70) en su instalación fotográfico-audiovisual es precisamente de origen neuronal. La memoria y las emociones despertadas por la fotografía familiar se visibilizan como luz a través de sensores electro-encefálicos. En su dispositivo artístico vemos ese interior de memoria-luz, en un espacio interior y

las personas que lo generan, en unos luminosos y exteriores retratos fotográficos. Tal vez no sea tan fácil discernir qué pueda ser interior y exterior en el trabajo de pantalla de **Belén Segú** (pág. 66) pues todo en él es virtual, aunque replique modernidades. Su pertinente estudio sobre el Gif como manifestación artística del mundo hiperconectado y de la imagen democratizada, se resuelve en el no lugar del internet con la creación de un sitio –paradojas del lenguaje– repleto de imágenes que fluyen en loop hasta la hipnosis.

Del cuerpo y sus construcciones

Para las investigaciones presentes resulta tan acuciante describir el cuerpo en tanto construcción social y sujeto político, como comprender la tecnosfera digital en la que se centran los trabajos ya reseñados. Ese extraño aspecto paradójicamente arqueológico de muchos de los gif de Segú, es una manifestación de la actual ubicuidad icónica por la que se interesa **Ximo Berenguer** (pág. 26). ¿Qué podría obtener un arqueólogo del futuro de nuestra inmensa cacofonía? *Arqueología transgénica* no responde, solo constata dentro del campo de batalla de los cuerpos que, efectivamente, están “desbordados”; y ello, con un irónico y distanciado acento fashion. Ningún distanciamiento, a no ser su iconografía retro, en los deseos cumplidos -manual de uso- de las mutaciones que propone **Roberto Herrero** (pág. 46) de recortables y muñecos, de aquellos juguetes sexistas de la infancia sin tiempo. Un desplazamiento cuya complejidad se dilucida en su estudio sobre las disrupciones populares de la imagen prevista y canónica. De imágenes no previstas trata también **Ada Cerdá** (pág. 36) cuando estudia la posibilidad de una fotografía entre el estilo documental y el acto performático, una cierta “fotografía de acción” que subvierta la inevitable estetización. Las sumamente controladas imágenes de *Nuevas masculinidades* son

retratos de psicologías individuales al tiempo que, por oposición, de una ficción acerca del género desenmascarada. La fotografía y el cuerpo, además de las redes sociales, son aun medio y objetivo en la investigación de **Pascual Donate** (pág. 40). De su inmersión en la imagen surreal popularizada en medios digitales y democratizada en su producción por el software que permite procesar sin fin cuerpos-luz destinados a las pantallas. Nuevas identidades, nuevos autorretratos perturbados nacidos para los hábitats electrónicos del 4G; para confrontarse con los autorretratos del otro.

Necesidades introspectivas

El viaje introspectivo que sin duda suponen los autorretratos surrealistas de Donate se hace más expreso y específico en diversos trabajos presentados. **Marta Plasencia** (pág. 58) investiga las manifestaciones actuales de rituales chamánicos para comprender y experimentar estados de conciencia alterados. Su cuidada documentación de técnicas, casos, prácticas y grupos activos, da paso sin solución de continuidad a una praxis extática propia, que entiende y registra como inevitablemente artística. Aquella inmersión ritualista se hace psicoanalítica en el interés por el sueño como “carga sensorial sin límites” de **Felipe Bocanegra** (pág. 28). Un onirismo que entreteje cierta memoria mágica que deviene extraño realismo, concreción, en sus frágiles zapatos y flores hechos de su propia sangre o en las estancias de sal, ni interiores ni exteriores. Mucho más lacaniano y de repercusiones sociales es el viaje que **Isabel Núñez** (pág. 54) emprende con el lenguaje más mínimo e íntimo para conjurar los peajes exigidos por lo instituido: “Hoy mamá no he ido a trabajar. Pero yo te quiero mamá” repite en su intranquilizante *Autosecuestro* como parte de una retahíla de microdesobediencias que oponen el poder del lenguaje a los “lenguajes del poder”, de que da cuenta en su estudio. **Alejandra Pérez** (pág. 56) también necesita reconocerse, y ve en el arte el mejor mecanismo psíquico para ello. Como a su entender para tantos artistas que enumera metódicamente, pintar es un mapear las propias emociones y sentires, tal y como propone en sus pinturas.

Pintar y pensar la pintura

Pero la constante pictórica, por así decir, tiene aquí otras presencias. La pintura como medio sanador de Pérez queda replicada, aunque mucho más allá del yo, en los cuadros de temática mística de **David Domínguez** (pág. 38). Sus arcángeles astrológicos se integran con precisión

en el imaginario icónico popular de cierto sincretismo espiritualista, y responden como ilustraciones idóneas de su estudio sobre los “Devas planetarios”. La pintura es también el medio prioritario de **Valentina Bardavid** (pág. 24), aunque en su caso no orientada a trascendencias sino al fragmento, la cita o lo autorreferencial, tal y como desarrolla en su estudio sobre el relato pictórico y su posibilidad actual. Al integrar las flores de Rachel Ruysch con partes de su propio cuerpo, genera, al igual que en su escultura, un dispositivo híbrido entre la imagen museal de su visualidad y el sentido crítico que le anima. La cita es también central en las pinturas de característicos fondos ornamentados y en las cajas intervenidas de **Pilar Buitrago** (pág. 32). Intrincando completamente su investigación escrita y su producción artística, defiende el tiempo del hacer frente a la actual imagen veloz, y lo hace presente mediante unos minuciosos trabajos ornamentales de estofado, tanto como con las citas clasicistas que determinan sus piezas. Un tiempo detenido y frágil que parece pretender enviar en sus cajas. Estaría tentado de continuar hilando este conjunto de artistas bajo la idea de cita al hablar de los trabajos de **Mauro Hernández** (pág. 44), sin embargo, no se trata aquí de apropiacionismo, sino de una decisión que se conceptualiza como elección de una tradición artística llevada al límite desde el mismo proceder técnico. Las obras presentadas son piezas de laboratorio que culminan un documentado estudio sobre soportes de los siglos XVI y XVII; y más allá de su depurado dibujo, es tal vez esta precisión científica carente de concesiones su certificado de contemporaneidad.

Investigaciones plásticas

Entre el dibujo, las investigaciones plásticas y el espacio se mueve un grupo más dispar. Al contrario que el contenido de Hernández, el dibujo de **Stefanny Rodríguez** (pág. 60) se expande hasta el espacio performa-

tivo para después recogerse en el papel de un libro. Del libro de artista al que dedica su investigación y que entiende como objeto de lectura abierta, capaz de recoger los más diversos registros expresivos; también los necesarios para acoger las experiencias de exilio a que alude el acrónimo que titula su obra: *NIE*. Dibujo es en definitiva *La cara visible de la Luna* de **Susana Rullán** (pág. 62), aunque surgido como gráfica de la anotación de los ciclos de visibilidad de la Luna desde el momento en que fue hollada por el ser humano. Una vez más, y ahora de la mano de la ciencia, la obra artística se configura al hilo del discurso. Pero los sutiles pétalos que se vislumbran y el hipnotizante agujero negro en la concentración central de los datos, van como imagen más allá de cualquier demostración. A diferencia de estas resoluciones plásticas configuradas como resultado de acciones vitales o de datos científicos, la investigación de **Amanda Jiménez** (pág. 48) es mucho más directa y centrada en la visualidad, en el color y sus posibilidades expresivas. Sobre un estudio muy específico acerca del collage contemporáneo, concreta una línea de trabajo que parece querer actualizar los caminos hoy poco frecuentados de la abstracción lírica, aportándoles la fragilidad del papel y de una técnica que usa con delicadeza. **YuXuan Wang** (pág. 72) es igualmente directa en la aplicación de sus intereses plásticos que desarrolla también con papel, pero en tres dimensiones. Su fascinación por el origami genera tanto su estudio como una instalación de piezas que aluden a la idea de nido y de protección, formando un conjunto blanco e ingravido que se articula en relación a una forma más esférica y de un intenso rojo.

Espacios de vida y sociedades

La reflexión sobre los espacios urbanos ciudadanos y rurales, y especialmente las consecuencias sociales y culturales de su desequilibrado

encuentro, ocupa con matices muy diversos al grupo de autores que cerrará este recorrido por la exposición. En sus proyectos, **Jesús Bolumburu** (pág. 30) confía en la capacidad de convocar, de enmarcar el encuentro, de los espacios públicos intervenidos por la escultura. Insiste así en aquella práctica bendecida por Heidegger, pero con un particular lenguaje matemático de superficies alabeadas descritas por líneas. Su construir se propone como claro del bosque, lugar elegido para el habitar. Pero, ¿puede el habitar darse en el desplazamiento? A esta pregunta parece querer responder **Sofía Squadritto** (pág. 68) en su estudio sobre edificios desplazados con una especial atención a la de *tiradura de casa* en Chiloé, Chile, cuando la comunidad entera se implica en el desplazamiento de un edificio ante la demanda justificada en la necesidad de un vecino. Como artista, ella ensaya su propio desplazamiento de un gran elemento encontrado similar en su forma a una iglesia, y lo titula paradójicamente, o no, *La fundación*. La atención de Squadritto, aunque en definitiva urbana, se había desplazado al medio rural. Es también el caso de **Carlos Calvo** (pág. 34) al desandar el camino que un día emprendieron sus padres hacia la ciudad, pero su propuesta es profundamente experiencial y autobiográfica. Para sujetar una fuerte carga subjetiva Calvo documenta su estudio en la filosofía: *Espacio y tiempo, Memoria y olvido, Recuerdos y relatos, Lugares y utopías*; sus epígrafes describen sin más su campo de acción. Tanto como su fragmentaria instalación de fotografía y objetos de los lugares; su implicación poética. No es, en principio, una visión poética o de añoranza lo que moviliza la sensibilidad de **Rubén Arenal** (pág. 22), sino la tozuda realidad de sus microrrelatos del fracaso en las empresas emprendidas y las ruinas resultantes. Ruinas de edificios levantados por una ilusión ya defraudada que registra en sus fotografías, ruinas de personas que parecieran fragmentos de muros de hormigón ya arrumbados en sus esculturas.

El registro de **Rosa González** (pág. 42) es más luminoso y su camino es de vuelta hacia las ciudades, que recorre y a las que pide devuelvan una cierta belleza abstracta con la que ella hace distorsiones y montajes plásticos. Su medio es el fotográfico, pero hay algo en sus sucesiones y series que anhela el movimiento, la temporalidad, y que sitúa estos trabajos en continuidad con aquellas antiguas sinfonías cinematográficas de ciudades. La gran ciudad es también el escenario del trabajo de **Belit Sak** (pág. 64), pero desde una mirada sociológica al magnetismo que ejerce sobre los territorios. Sak investiga el *Arabesk*, un rico fenómeno estético surgido de la reelaboración cultural del folclore de las comunidades rurales en su desplazamiento a las grandes urbes en Turquía. Sobre su revelador estudio de costumbres, gusto y sociedad, construye una obra compleja por el contenido y también por la variedad de medios usados, que si por algo queda definida es por la implicación como artista en lo que quiere revelar, por el esfuerzo de mirar y comprender desde dentro, de incluirse y situarse.

Hasta aquí este recorrido marcado por el interés de resaltar la imbricación entre investigación práctica y teórica que determina las obras expuestas y el propio Máster en Investigación en Arte y Creación en que se encuadran. La parte investigadora escrita de los Trabajos Fin de Máster de los que forman parte, adquiere así, aunque testimonialmente, algún grado de presencia y permite hacer una lectura más contextualizada de los intereses que motivan este conjunto de obras. Un conjunto, como se ha podido ver, de una diversidad acorde con la escena contemporánea, pero que también refleja la diversidad humana de procedencias geográficas, formaciones académicas, actividades profesionales o pertenencias generacionales, que constituye una gran riqueza y que caracteriza este máster.

Agradecer sobre todo, su esfuerzo y talento a los egresados/as que aquí tienen presencia como artistas. También, a tantas personas de esta Institución que desde distintas funciones hacen posible el Máster en Investigación en Arte y Creación, con una especial mención al profesorado que ha contribuido con su docencia y guía. Desde mi implicación personal en el MIAC, quiero, una vez más, expresar satisfacción y agradecimiento por haber tenido la ocasión de participar en este proyecto.

Relación de artistas

Rubén Arenal Martínez

MICRORRELATOS // RUINAS

Una serie de 6 fotografías de elementos contruidos con esperanza de prosperidad, pero que finalmente han sido abandonados, dejando el rastro de las ilusiones y el esfuerzo de muchas personas. Esta obra hace referencia a las pequeñas historias y batallas que suceden en nuestra época, en un pasado no muy lejano, y que solo persisten sus ruinas en clave de monumento. Este proyecto está apoyado teóricamente con el TFM: En los márgenes del monumento: Prácticas artísticas contemporáneas en relación con el concepto de ruina.

Rubén Arenal Martínez (Leganés, Madrid, 1992) Realizó los estudios de Grado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid (2012/2016), Master en Diseño Gráfico en la escuela Aula Creativa en Madrid (2016/2017) y actualmente estudia Master de Investigación de Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid (2017/2018). Interesado en el arte y en la producción artística, teniendo como génesis el paisaje, evolucionando a través de la composición y el concepto.

MICRORRELATO 1 (2018)
Fotografía digital
18 × 13 cm

RUINAS (2019) Vista de la instalación

Valentina Bardavid Hoecker

ME GUSTA RACHEL RUYSCH // STILL ALIVE

Se propone un políptico en el que se ven representadas flores tomadas del cuadro "Vase with flowers" de la pintora flamenca Rachel Ruysch y partes de mi cuerpo, cuyo fin es hacer mi declaración de principios de incluirme en el relato histórico del arte y a su vez comentar sobre mi posición como artista mujer chilena, poniéndome visual y físicamente en relación con la historia de la pintura, asumiendo a través de la cita, el estatus femenino al que fuimos relegadas en la tradición. Utilizando este vocabulario históricamente relacionado con la pintura femenina que es el lenguaje de las flores.

Valentina Bardavid (1984 Santiago, Chile). Estudia artes visuales en la Universidad de Chile entre el 2002 y el 2006. Posteriormente cursa dos años en el Seminario de Narrativa visual en Centro de Investigación teatral, Teatro la Memoria. En el 2009 junto a otros artista fundan galería Alugar que funcionará hasta el 2012. En el 2010 se muda a la ciudad de Nueva York, estudia Inglés en Teaches College y litografía en The Art student league of New York. El 2015 regresa a Chile y pasa a formar parte de las actividades de Acción Revuelta. Actualmente estudia el MIAC. Exposiciones: "Sexualidad fuera de la norma", "Aborto Retenido" Acción Revuelta, Galería Radicales, "Sin Título", Centro cultural Matucana 100, "Concurso Arte Joven", Universidad de Valparaíso, "The Student Concourse" Phyllis Harriman Mason Gallery, The Art Student League of New York (2), "The people choice small works" Green point Gallery.

ME GUSTA RACHEL RUYSCH (2018 -19)
Óleo sobre madera, 6 paneles.
20 × 20 cm cada panel.

STILL ALIVE (2019)
Escayola
70 × 45 x 45 cm.

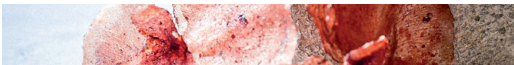
Ximo Berenguer Hernandis

ARQUEOLOGÍA TRANSGÉNICA

Pero, ¿Qué hay de la arqueología? Es posible que, en un milenio demasiado lejano, los extraterrestres armados con sus máquinas lectoras de código, no encuentren espacio suficiente para recorrer nuestro planeta entre la acumulación de información binaria inmaterial esparcida entre las ruinas de arquitecturas inalámbricas. Tal vez la red desbordó sus capacidades infinitas y el sistema 5G resultó ser más lento que nuestra respuesta a los estímulos. Al final, habitar la cuarta dimensión no era tan desagradable. Si su naturaleza es curiosa, podrían preguntarse porque este antropoceno inorgánico, permanece inalterado sobre capas geológicas de mercancía. Quizás entre los plásticos y los restos transgénicos se conserven señales o cicatrices de las vidas que se alojaron en los objetos antes de ser necesariamente reciclados en el paisaje. O, a lo mejor la situación se volvió insostenible, y nuestro mundo se convirtió en un vertedero indiscriminado de extremidades, prótesis y tecnologías obsoletas, incapaces de corromperse y desintegrarse en el ecosistema. El rechazo a la podredumbre podría haber llegado demasiado lejos, negándonos a biodegradarnos, incluso después de muertos. Posiblemente todavía se perciban los ecos de matrices numéricas rebotando entre los restos de chatarra. Entonces se preguntarán, por qué, ante las evidencias de una vida psíquica plena, seguíamos obsesionados con la apariencia de los cuerpos; que ya hace tiempo dejaron de utilizarse. Si su inteligencia mejorada les permite contemplar atentamente, a lo mejor, en algún espejo o pantalla sin brillo, todavía se refleja nuestra obsesión por optimizarnos.

Ximo Berenguer Hernandis [Alicante, 1996]. En 2014 inicié mis estudios de Bellas Artes en la universidad Miguel Hernández de Alicante, facultad de Altea. Durante el tercer curso, en 2016 realicé una estancia erasmus en la Accademia di Belle Arti di Venezia. En 2018 concluí la licenciatura en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con la beca de movilidad SICUE. Actualmente estudio el Máster de Investigación y creación artística de la UCM.

Andrés Felipe Bocanegra Quevedo

TODAS LAS HERIDAS DEL VIENTO

Mi obra gira alrededor de la memoria: Rescatando la ausencia, el silencio, el desuso de la materia, la corrosión de las ideas, la fragilidad del acto, el desencanto del vivir. Con el fin de evindeciar las barreras comunicativas que sacuden los procesos sociales.

Todos nosotros tenemos dentro imágenes, archivadas en el gran museo de la memoria, aunque no todos las traducimos para la creación de obras de arte. Estas imágenes dan cuerpo a los recuerdos, que a medida que toman forma nos regeneran, en un infinito juego de aplazamientos entre la vida y los sueños, entre los sueños y la vida.

Diseñador y Artista Plástico Colombiano. Egresado de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Realizó un intercambio y un Máster en la Universidad Complutense de Madrid.

A través de su investigación sobre los conceptos del simbolismo, poética del duelo y conciencia matérica, explora la brecha entre la memoria y el mundo invisible. La sangre, la tierra, el carbón, la sal, la leche y el cobre son sus materiales principales. Estas combinaciones orgánicas las relaciona con situaciones de su vivir ligándolas con lo espiritual, lo psicológico y lo onírico, manteniendo la cercanía de lo tangible y convirtiendo sus objetos en una reliquia de su propia memoria.

TODAS LAS HERIDAS DEL VIENTO. ZAPATOS (2019)

Sangre.

Dimensiones variables

TODAS LAS HERIDAS DEL VIENTO. ORQUIDEAS (2019)

Sangre.

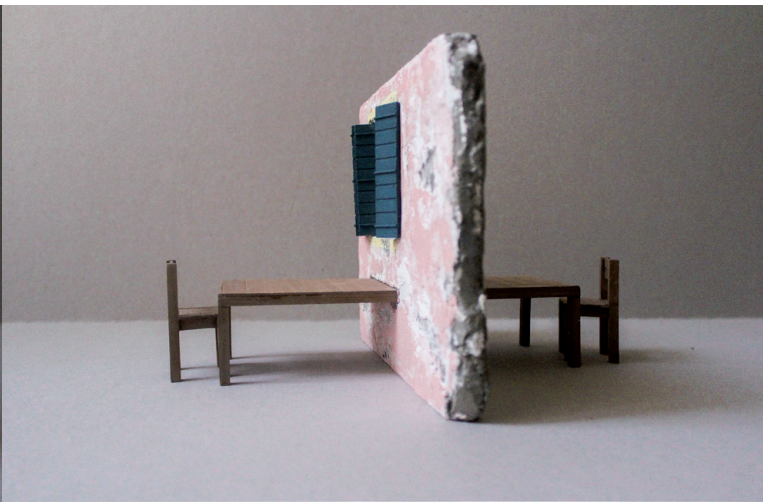
Dimensiones variables

TODAS LAS HERIDAS DEL VIENTO. MURO (2019)

Instalación escultórica.

Sal, Grasa, Madera, Vidrio.

Maqueta

MITO DE LA CABAÑA // ARQUITECTURA DE ESPACIOS

Mediante las superficies alabeadas generadas por los sucesivos cables de acero, pretendo atraer al espectador a la parte central que quiere rememorar el mito de la cabaña donde se encontrará protegido y abierto a relaciones con otros espectadores que habrán acudido de los tres ejes de influencia que presenta la obra. La maqueta y la simulación en Blender intentan recrear la realidad.

Jesús Bolumburu. Formación inicial en la UPM como Ingeniero Superior de Telecomunicación 1975. En 2016 grado en Bellas artes por la UCM y en 2019 Master en Investigación en Arte y Creación. Las ecuaciones representando superficies de formas caprichosas siempre me han atraído, aquí la muestra. La técnica sigue mandando en mi cerebro y sale con facilidad. He participado en Acciones complementarias sobre Arduino, desarrollado máquinas de CNC y otros artilugios de aplicación en arte. Atraído por escultura en todas sus formas y materiales.

MITO DE LA CABAÑA. (2018-19)

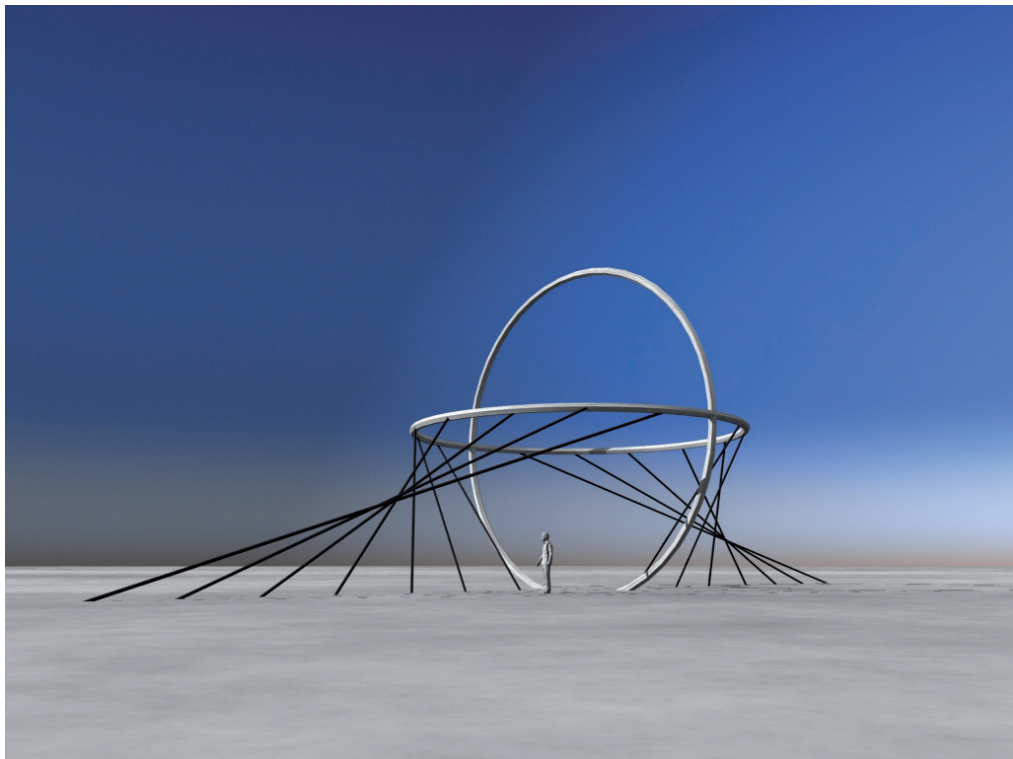
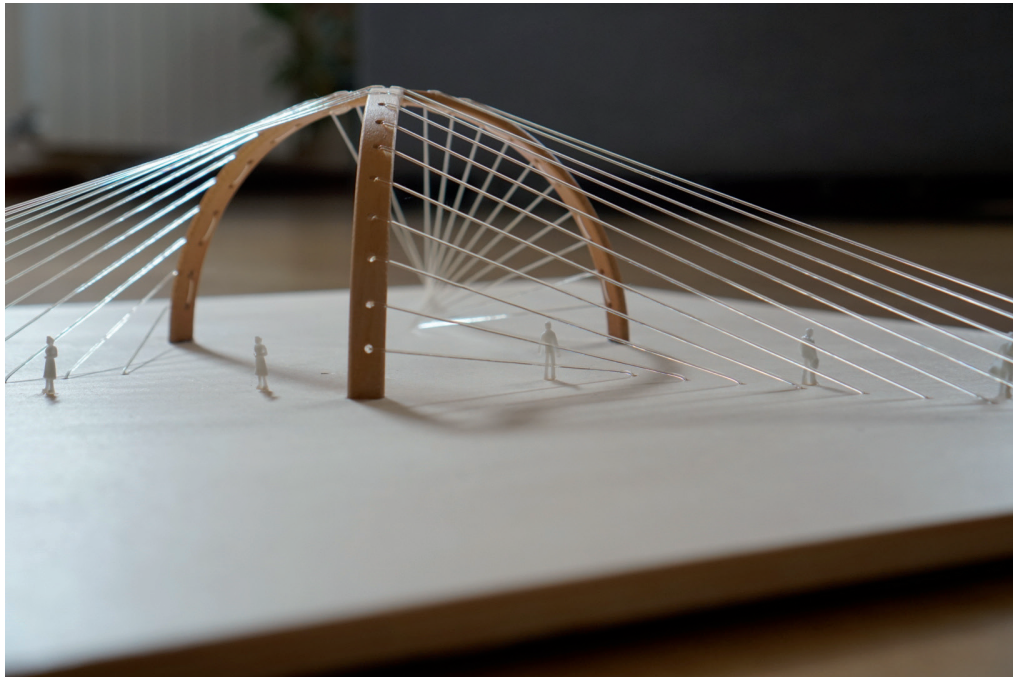
Maqueta: 50 x 60cm. Madera, hilo de silicona, personas a escala

Real: 10 m. altura, 44 m. diámetro, Doble T acero, cable de acero.

ARQUITECTURA DE ESPACIOS (2018)

Simulación en Maya

Real: 10 m. altura, Doble T de acero y cables de acero.

Pilar Buitrago Cubaque

HANDLE WITH CARE // ESPERA // WARNING

La investigación desarrollada aborda la práctica pictórica personal, teniendo como ejes transversales el análisis y la reflexión en torno a las imágenes de la historia del arte occidental a modo de cita visual, los procesos y haceres pictóricos, enfocados a la instrospección y al tiempo de espera, y las experiencias personales, que se plantean desde los afectos y afecciones emocionales.

Se observa y reflexiona sobre el ritmo de vida actual, ya que la obra aborda imágenes que imponen una mirada más pausada y rompen con la aceleración de la hipervisión de la vida contemporánea.

Artista plástica y visual, graduada en la Facultad de artes ASAB - Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Actualmente cursa un Master en Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica a la creación artística, desarrollando su obra en torno a la pintura. Su obra trata acerca de la observación y exploración de temas de interés, entre los que se encuentra el apropiacionismo, el tiempo, la memoria iconográfica, los patrones geométricos, el tránsito de las imágenes, la decoración y la nostalgia.

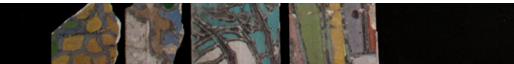
Ha sido participe en renombradas exposiciones tanto de índole colectivo como individual, resaltando exposiciones en varios países como Colombia, Ecuador, México, Panamá, Canadá, Estados Unidos y España.

HANDLE WITH CARE (2019)
Grabado y acrílico sobre cartón
18,5 x 12 x 7 cm

ESPERA (2019)
Óleo y pan de oro sobre retablo entelado
60 x 49 cm

WARNING (2019)
Óleo y pan de plata sobre retablo entelado
60 x 49 cm

DEL FRAGMENTO AL MICRORRELATO

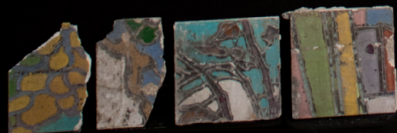
El objetivo de este Trabajo Fin de Máster ha sido generar una relación de conceptos entre el tiempo, el espacio y la memoria. Ahondando en el conocimiento de los principales pensadores que han estudiado estos campos, con la esperanza de abrir un diálogo de mayores dimensiones entre estos términos. Ha sido menester tras examinar sus investigaciones y posicionar sus discusiones en un mismo marco, acompañar cada una de las temáticas manejadas en los ensayos con una fotografía, que hablase de lo mismo desde en un idioma visual.

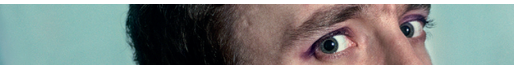
Carlos Calvo realizó su inmersión en el mundo de las artes desde temprana edad, pero se sumergió por completo cursando estudios superiores de grado y máster en la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de su trayectoria artística destacan exposiciones o residencias en TabacaleraCantera(Madrid), Fundación Montenmedio, Centro de Arte Contemporáneo ,su participación en el o colaborando (Cádiz) Sculture NetWork Matadero (Madrid) con la donación de obra, desde hace años con la asociación , AMAPyP (Málaga)apoyando activamente la lucha contra la Poliomiélitis. Actualmente está enfocado en realizar la publicación de un breve libro con carácter de ensayo, previo a iniciar su doctorado en el año 2020.

DEL FRAGMENTO AL MICRORRELATO (2019)

Instalación. Cinco imágenes de 60 x 40 cm en correlación con otros elementos.

Dimensiones variables, 300 x 200 cm

Ada Cerdá Galiana

NUEVAS MASCULINIDADES - GÉNERO PERFORMATIVO PAU / LUIS / JOSE

En este proyecto la fotografía de performance se plantea como una obra de arte autónoma y contemporánea, que utiliza el acto performático como punto de partida en el proceso creativo que culmina en una fotografía.

La propia fotografía de acción cuenta con diferentes estilos fotográficos, cuyas características formales corresponden con distintas conceptualizaciones de la performance. Asumiendo el estilo documental contemporáneo, una relectura expandida del método documental de Walker Evans, como aquel que nos permite desde sus características formales, investigar la identidad de género entendida como un dilema identitario.

El estudio teórico culmina con un caso práctico, una obra original realizada con estos postulados, una fotografía de acción de estilo documental expandido que redefine la máscara del constructo de género masculino.

Ada Cerdá (Valencia, 1989) comenzó sus estudios en la EASD de Valencia, se graduó en Diseño de Moda pero finalmente su interés por un medio más artístico la llevó a realizar sus estudios de Fotografía y Audiovisuales.

Desde entonces ha dedicado su práctica artística a la fotografía y ha trabajado con artistas españoles como Carmela García, además con sus proyectos audiovisuales han recibido premios como la mención de honor en el Humans Fest 2018, su corto "Rosa" pretendía evidenciar el retocoso en los derechos de la mujer en distintos países del mundo.

Actualmente trabaja en la Galería Espavisor (Valencia) que combina con su desarrollo como artista, donde investiga y explora la relación entre fotografía y performance.

PAU (2019)

Fotografía color, impresión en aluminio, montado sobre bastidor de madera.
125 x 100 cm

LUIS (2019)

Fotografía color, impresión en aluminio, montado sobre bastidor de madera.
100 x 125 cm

JOSE (2019)

Fotografía color, impresión en aluminio, montado sobre bastidor de madera.
100 x 125 cm

Edgar David Domínguez Agudelo

DEVAS PLANETARIOS: SOL, MERCURIO, VENUS, LUNA

“Devas planetarios, aproximación a jerarquías espirituales de creación, para entender leyes naturales”, es un trabajo que pretende acercarse a entender desde ciertas posturas esotéricas de naturaleza oculta y sincrética, la naturaleza y función de algunas entidades espirituales de “luz” o “arquitectos” de la naturaleza, conocidos en algunas culturas occidentales como ángeles y arcángeles, figuras que desde nuestro punto de vista no han sido adecuadamente comprendidas por muchos más allá de la estrecha envergadura mostrada en occidente por algunas instituciones, entre otras cosas, por no haber sido adecuadamente explicadas al mundo a manos de dichas organizaciones religiosas, las cuales históricamente se han supuestamente encargado de ser mediadoras entre la humanidad y esferas de lo divino. La Cábala y el gremio Teosófico por ejemplo, han intentado explicar de forma sincera y científicamente investigativa, lo que otros no han podido en general lograr, ante el pueblo humano en gran medida ignorante a pesar de algunas organizaciones tradicionales en occidente haber contado durante siglos con la ayuda de maestros de las artes y las ciencias en tiempos como el Medioevo, el Renacimiento o el Barroco y aún hasta nuestros días. También hacemos esta investigación por razones personales ya que nos interesa acercarnos a lo luminoso en la naturaleza, es decir a aquello más cercano a lo divino y creemos muy posible la existencia de seres inteligentes intangibles o sutilmente tangibles en el plano que habitamos, o paralelo a este, que se encargan de tareas más allá de nuestra comprensión. Para nosotros el ser humano y criaturas similares que habitan este mundo y mundos semejantes, hacemos parte de un nivel más bien inferior de existencia y de conciencia, nuestro trabajo invita a cercarse a posibles creadores cósmicos nombrados en varias culturas a lo largo de la historia, para romper un poco con el acostumbrado antropocentrismo que a ciertas cosas no da respuesta. Algunos conceptos clave aquí son: Dios, Chohans, energía, creación, espíritu, espiritual, oculto, jerarquía, incomprensible, dimensión, angelical, esoterismo, simbolismo, pintura, Arte, Magia, planeta, planetario, sistema solar.

Artista, diseñador visual e investigador formado en Colombia, Italia y España. En los últimos años ha venido pintando de forma autodidacta, buscando acercarse siempre a preocupaciones personales en las que el análisis de la estética es también un importante elemento. Su trabajo artístico desde su filosofía y su técnica, busca organizar elementos que puedan ser comprendidos por la mayoría de observadores. Utiliza generalmente la técnica rápida de la pintura acrílica. <https://www.behance.net/DADOART>

Universidad Complutense UCM (Madrid / España) 2018 – 2019: Master en Investigación en Arte y Creación.

Accademia Riace (Florence / Italia) 2017 – 2018: Master Course in Painting.

Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá / Colombia): Maestro en Bellas Artes (2011). Diseñador Gráfico (2010).

Winged Figure

Green Figure

White Figure

White Figure with Moon

Pascual Donate Guirao

EL SURREALISMO COMO IDENTIDAD Y MEDIO DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES

La investigación materializada en estas obras, muestra una forma de expresión característica en redes sociales como Instagram, que utiliza autorretratos de estética surrealista para manifestar procesos de búsqueda de identidad y subjetivos. Por medio de estas imágenes, el usuario da forma a algo intangible que desea exteriorizar y compartir, ayudando a provocar empatía en otros usuarios que estén en situaciones similares.

Pascual Donate, 1993. Artista multidisciplinar licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Murcia (UM) en 2018 con intercambio SICUE (2016/17) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Actualmente ha cursado el Master Universitario en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid. Durante sus estudios en Bellas Artes centró su obra en el dibujo y la escultura, pero a lo largo de su trayecto y gracias al intercambio realizado en UCM, se ha especializado en arte digital, centrándose en el fotomontaje y la creación de instalaciones tanto físicas como virtuales.

EL SURREALISMO COMO IDENTIDAD Y MEDIO DE
EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES (2019)
Fotomontaje digital publicado en redes sociales (Instagram).
Dimensiones variables.

Facebook status bar showing battery at 80% and time at 1:25 p.m.

paskuy3

Le gusta a [marilita18mmc](#) y 79 personas más
paskuy3 Levantarse, caer y volver a levantarse. -
¿Cuántas veces te has tenido que recomponer tu
solo? Siempre buscas la manera de estar entero,
aunque tus piezas no aguanten un asalto.
Sigues uniéndote aun sabiendo que te van a
destrozar. Tienes esperanza cuando sigues sin ver la
luz al final. Haces frente a tu oscuridad y dejas que
sea la luz la que te vaya recomponiendo trozo a
trozo. La esperanza es lo último que se pierde.

Ver los 12 comentarios

GALERÍA FOTOGRÁFICA // PASEO VIRTUAL

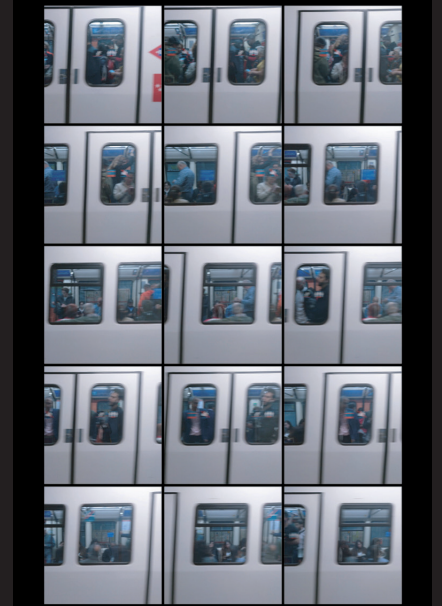
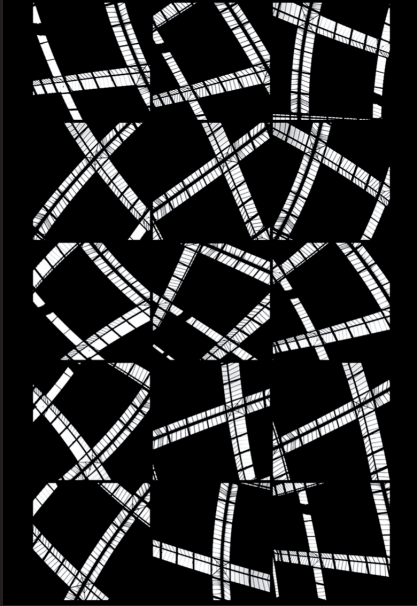
Realicé series de ráfagas en lugares de la ciudad en los cuales pudiera conseguir planos con figuras geométricas simples, que se convirtieran en piezas abstractas con las que crear composiciones capaces de establecer un diálogo entre las diferentes partes. De esta forma, volvemos a obtener una representación del movimiento en la ciudad afectada por la visión que nos proporciona la tecnología. La estructura que las ordena y agrupa en una obra abstracta es la estructura visual de la galería de un móvil.

Paseo virtual es una obra creada a partir de capturas de Google Maps de las calles de Madrid. Las imágenes resultantes contienen interferencias y detalles del rastro del movimiento en la pantalla, presentándonos una visión de la calle condicionada por la tecnología. Captamos el movimiento en la gran ciudad, encontrándonos imágenes de gran belleza, a partir de las cuales podemos realizar reencuadres para conseguir estas obras tan pictóricas. Busca representar la belleza de la ciudad en movimiento a través de una visión tecnológica.

Rosa González Illanes nació en Sevilla el 15 de abril de 1995. Estudió el grado de Diseño Gráfico en Córdoba del año 2013 al 2017. Al año siguiente en el curso académico 2017-2018 se fue a vivir a Madrid para poder estudiar el master de "Investigación en arte y creación" de la Universidad Complutense de Madrid. El curso académico 2018-2019 volvió a Córdoba donde terminaría a distancia el TFM y donde estudió marketing digital a la vez que empezaban sus proyectos personales como emprendedora. Ha trabajado en dos estudios de diseño, como diseñadora gráfica. Actualmente trabaja de freelancer de diseño gráfico y realiza proyectos personales relacionados con el diseño y el arte contemporáneo. Dedicó su tiempo a seguir llevando a cabo su investigación artística.

GALERÍA FOTOGRÁFICA (2018)
Impresión digital.
61,5 x 39,5 cm c/u.

PASEO VIRTUAL (2019)
Impresión digital.
Dos de cinco piezas.

Mauro Hernández Tadeo

EL AMANECER DE LOS HOMBRES // APUNTES PARA CRIATURA III

Esta muestra consta de una serie de apuntes relacionados con una obra mayor titulada Criatura III. El estudio anatómico del caballo forma parte del proceso analítico y pictórico, además de buscar la plasticidad, potenciar los grafismos y dar forma al objeto a representar.

Mauro Hernández nació en Madrid (1995). Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid donde se formó como pintor. Al finalizar dichos estudios, le otorgaron la beca The Fine Art Collective 2018 para cursar el Máster en Investigación en Arte y Creación. También ha obtenido dos becas en años consecutivos para asistir a las residencias artísticas de San Millán de la Cogolla en 2018, y Ayllón en 2019.

Ha hecho exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional y su obra forma parte de colecciones como la de la Facultad de Bellas Artes (UCM), la del Museo de Arte Contemporáneo en Ayllón o del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española en La Rioja.

EL AMANECER DE LOS HOMBRES (2018).
Técnica mixta sobre tabla.
110 x 85 cm.

APUNTE DE CRÁNEO PARA CRIATURA III (2019)
Técnica mixta sobre papl. encolado a tabla
30 x 40 cm

APUNTE PARA CRIATURA III (2019)
Técnica mixta sobre tabla
30 x 40 cm

Roberto Herrero García

JUGUETES MALOS // MUÑECAS RECORTABLES

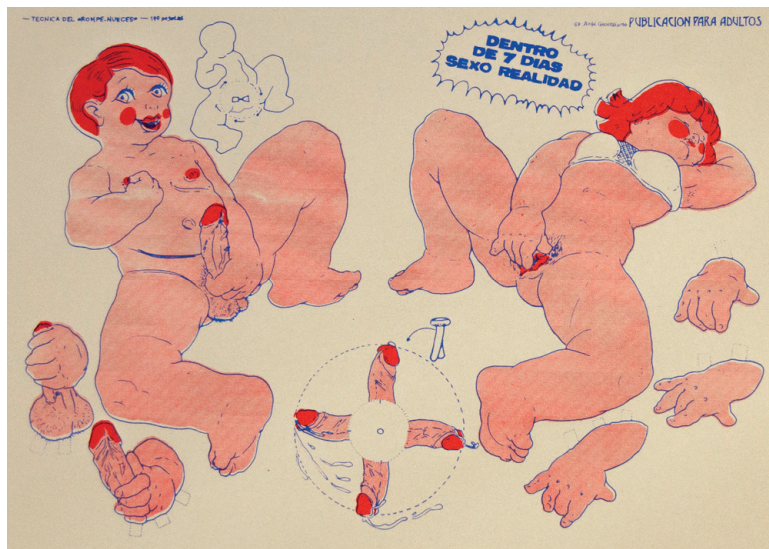
En este conjunto de obras se hace uso de una imaginería asociada al juguete infantil. En particular, destaca la influencia del estilo gráfico propio de las muñecas recortables comercializadas durante la posguerra española. Durante ese periodo histórico, este juguete de material precario era el único que podía ser comprado por las niñas de las clases sociales más bajas. Estos papeles no eran solo muñecas, sino un instrumento de aprendizaje y propaganda fascista que permitía adoctrinar a las futuras mujeres en todo aquello que tenía que ver con la forma «correcta» de comportarse, vestirse, trabajar... Asimismo, la violencia y el colonialismo eran otros de los componentes más habituales de esta iconografía de carácter popular, proveyendo siempre una visión androcéntrica y un relato sesgado de la historia española. La intención principal ha sido apropiarse de este estilo de dibujo, tornando específica la violencia sexual e introduciendo nuevos roles y subjetividades, creando así un conjunto que remite, a la par que contradice, a los artefactos originales.

Roberto Herrero García nació en 1996. Es graduado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid con Premio Extraordinario Fin de Carrera y Matrícula de Honor en su Trabajo de Fin de Grado. En esta facultad obtiene también una Beca de Colaboración en el Departamento de Pintura y Conservación-Restauración por el Ministerio de Educación y Cultura español. Posteriormente, realizó el Máster en Investigación y Creación de la Universidad Complutense de Madrid con Matrícula de Honor en su Trabajo de Fin de Máster. Su investigación se vincula a los estudios de las «Nuevas Masculinidades» y a la teoría «Perversa polimorfa». Ha realizado múltiples exposiciones en diferentes centros entre los que destacan la Galería Léucade (Murcia) y el Círculo de Bellas Artes (Madrid).

Serie Juguetes Malos. (2019)
(Vista de algunas de sus piezas en la exposición)
Impresión 3D de P.L.A y acrílico.

Serie muñecas recortables-ESPAÑA CORRIDA, ERECTA Y DECA LIBRE
(2018)
Serigrafía Tamaño mancha: 29,7 x 42 cm.

Serie muñecas recortables-MANOS JUGUETONAS (2018)
Serigrafía Tamaño mancha: 29,7 x 42 cm.

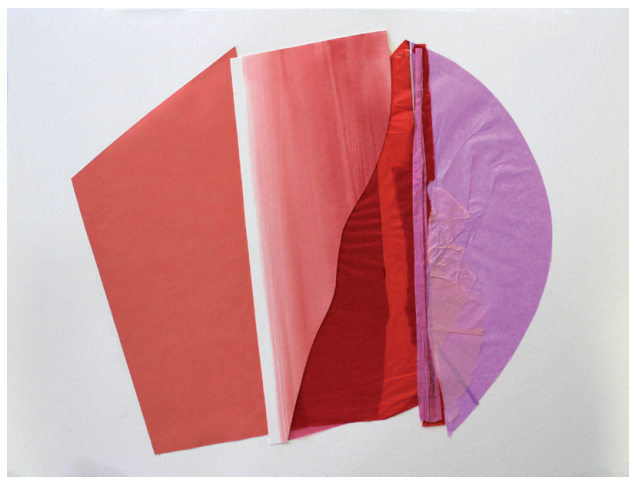
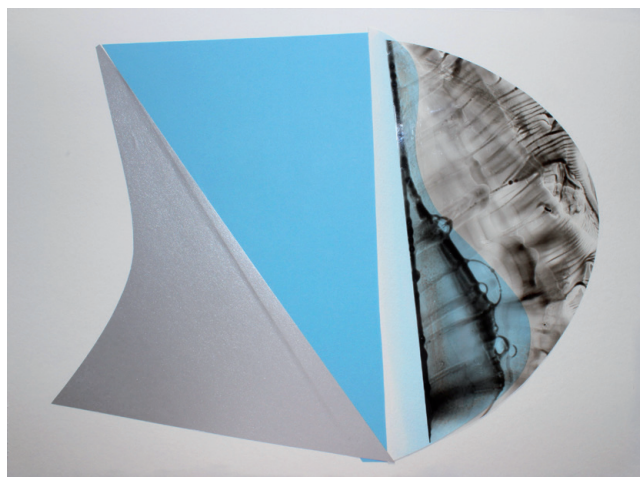
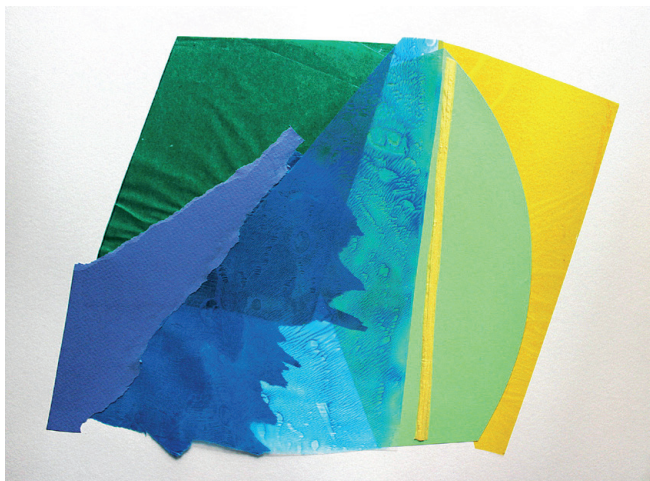
Amanda Jiménez Endrino

COLLAGES

Los collages que se exponen pertenecen a varias series realizadas durante este curso como Material Memoria, que toma el nombre de una de las obras poéticas de José Ángel Valente o Sideral realizada en conmemoración de los 50 años de llegada del hombre a la luna. Otras obras son reflejo de sentimientos o reminiscencias de elementos naturales que salen a flote a través de composiciones abstractas.

Cada collage constituye una unidad heterogénea de identidades con distintas materias, texturas y colores translúcidos u opacos que se van superponiendo sobre el papel. Las líneas, las formas geométricas u orgánicas juegan entre ellas generando un espacio dinámico común, dialogando con el espectador desde una estética frágil y lírica.

Amanda Jiménez Endrino (Jaén, 1994) se gradúa en Bellas Artes en 2017 por la Universidad de Granada. En 2014 realiza un intercambio SICUE cursando un año en la Universidad Complutense de Madrid, donde vuelve cuatro años después para realizar el Máster en Investigación en Arte y Creación. En este curso es beneficiaria de la Beca de Excelencia UCM. En los últimos años ha participado activamente en exposiciones colectivas, principalmente en Andalucía, como en el Palacio Condes de Gabia de Granada o en el Centro Cultural de la Carolina (Jaén), e individualmente hay que destacar la muestra Movimientos elementales en el Centro de Arte Joven Rey Chico (Granada).

RED NEURONAL ENTRENADA CON UN CONJUNTO DE DATOS MIDI RECOPIADOS PARA CREAR MÚSICA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. CD DE AUDIO.

Las nuevas tecnologías y en especial la Inteligencia Artificial están transformando la sociedad hacia una realidad computacional. Estas tecnologías se están extendiendo de manera transversal en todas las actividades de la humanidad y están dando paso a la era de la Inteligencia Artificial. Son un conjunto de tecnologías disruptivas avanzadas que permitirán a las máquinas sentir, aprender, comprender y actuar como lo hacen los seres humanos y proporcionaran a los artistas nuevas herramientas que van a permitir re-factorizar, trans-gredir y post-pensar nuevos métodos y procesos creativos. Utilizamos el arte como importante transmisor de datos, aportando conocimientos y novedades en el campo de la creación, reconvirtiendo estos elementos en algo fácilmente programable. Si la I.A. es capaz de replicar aspectos del comportamiento creador artístico humano, entonces ¿Qué papel tendrá el artista del futuro?

David Llorente Sanz (Madrid, España 1979) Está graduado en Bellas Artes con Premio Extraordinario (2015) en la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado el Máster en Investigación Arte y Creación (2019) con Beca de Excelencia. Desarrolla su actividad artística en Madrid y trabaja dedicado especialmente a las nuevas tecnologías e instalaciones. Ha colaborado en diversos propuestas y proyectos de la Universidad Complutense y forma parte del grupo de experimentación sonora Orejas Borradoras y Laboratorio de electrónica experimental. Realizará su investigación doctoral con una Beca de Formación para el Profesorado Universitario (FPU) en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, “Meta-tecnologías e inteligencia artificial aplicadas a las Bellas Artes” dirigido por el Doctor en Bellas Artes Jaime Munárriz.

Julian Norum

PLATONIC REALITY

Platón consideraba que las matemáticas y la geometría exponían un mundo metafísico, no inventado, sino descubierto a través de la cognición humana. Para Platón, las formas matemáticas nunca podrían experimentarse completamente, sino conceptualizarse únicamente en su existencia metafísica perfecta.

La verdad más profunda radica en el reconocimiento de este aspecto ilusorio de nuestra existencia; cómo se aplica a cualquier realidad percibida. Tal vez, pasar más tiempo en un mundo virtual puede servir para recordarnos esto, para que podamos ser más reales en nuestras vidas y menos invasivos del mundo material. Necesitamos reconocer la necesidad de una naturaleza intacta dentro de nuestro mundo mental y el mundo físico, que a su vez dependería de un mundo platónico estimulante. La responsabilidad que recae en artistas, diseñadores y filósofos en la formación de experiencias virtuales del futuro es, por lo tanto, profunda.

Julian Norum es profesor asistente en Nord University en Noruega, donde se dedica principalmente al arte digital. A través de los años, ha llevado a cabo varios talleres y conferencias, así como cofundó un festival internacional de medios. Desde muy joven, se desarrolló en Noruega tanto como empresario creativo, como cineasta independiente y artista. Actualmente, su trabajo artístico gira principalmente en torno a la escultura digital, pero también está buscando activamente el mundo de la virtualidad como un área filosófica de investigación. Actualmente está buscando un doctorado, con el objetivo de mantener un equilibrio entre la investigación académica y la producción artística.

AUTOSECUESTRO // ESCALERA INSTITUCIONAL

En *Autosecuestro* reflexiono sobre el secuestro como única forma de escape ante el sistema y entiendo el no hacer que se produce (o no se produce) en un secuestro como única forma de subversión. Por lo tanto utilizo un lenguaje intimista en el cual interpelo a mi madre, narrando cada una de las cosas que no he hecho y que hubiera hecho en el caso de que no estuviera secuestrada. Una narrativa que apela a los discursos de la intimidad, del trauma... lenguajes relegados a la intimidad y que así mismo toman el control de la obra al ser emitidos a través de un megáfono.

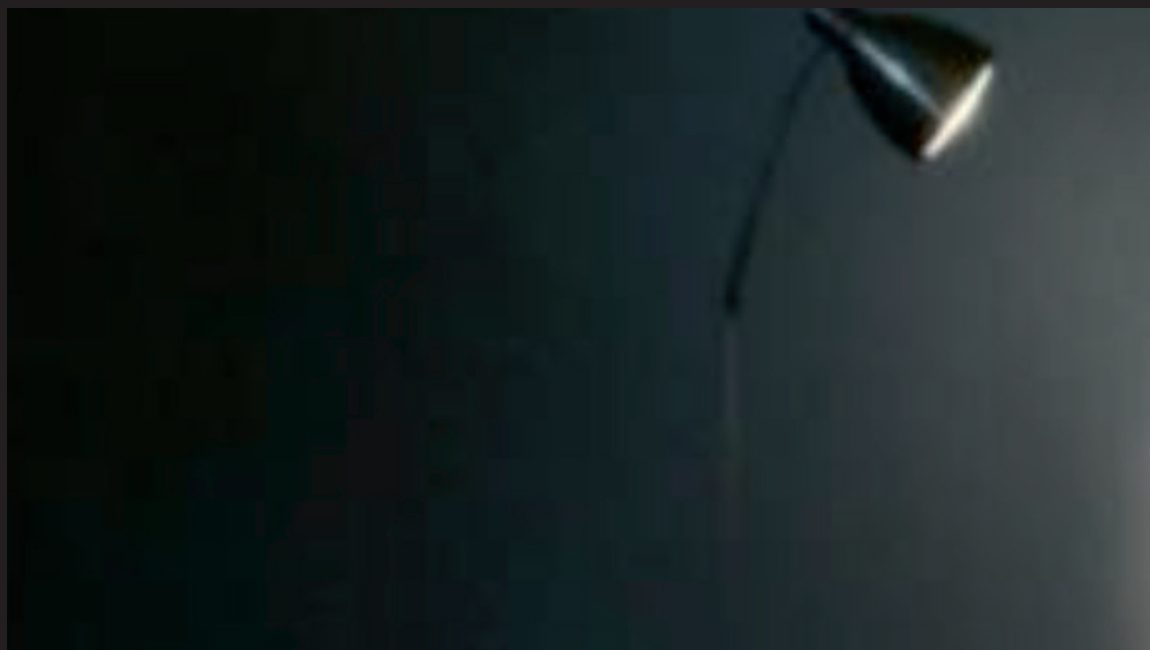
Debido a desacuerdos dentro de mi ámbito académico, surgió en mí la necesidad de protesta que llevé a cabo mediante un “manifiesto”, *Escalera institucional*. Enunciando desde lo alto de un pedestal (la escalera), con un megáfono como si de una protesta multitudinaria se tratara, en la que hubiera convocado un grupo de gente con anterioridad, leí el manifiesto.

Burgos (1996). Máster Investigación en Arte y Creación, Universidad Complutense de Madrid. Grado en Bellas Artes, Universidad de Salamanca. Actividad artística: 2018 Acción performativa – Domus Artium 2002 Salamanca. 2018 Exposición colectiva - Obra “A veces sien” – Domus Artium 2002 Salamanca. 2017 Colaboración performativa con el grupo de teatro Almargen y Amnistía Internacional. 2014 Primer premio concurso de artes plásticas “La caja del Arte” organizado por el CAB.

ESCALERA INSTITUCIONAL (2019)
Performance

AUTOSECUESTRO (2019)
Instalación sonora y de vídeo (06:20)

Alejandra Pérez Pire

MAPA DE EMOCIONES

Como práctica resultante de mi Trabajo de Fin de Máster, presento este Mapa de Emociones, inspirado en el proyecto del Universo de Emociones desarrollado por Eduard Punset, Rafael Bisquerra, Ana Gea y Víctor Palau.

Mi Mapa de Emociones está formado por cuatro de mis pinturas, consideradas representativas de las emociones amor, miedo, ira y tristeza. De estos sentimientos principales, derivan otros muchos, entrelazados entre sí, y que son a su vez, reflejo de mis propios sentimientos volcados en mi pintura.

Nacida en Madrid, un 30 de junio de 1995, estudié bachillerato de letras, para luego comenzar la carrera de Bellas Artes en la Universidad Rey Juan Carlos, completada a posteriori con un Máster en Investigación y Creación de Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Durante estos años de formación he aprendido además, otras lenguas, como el inglés, donde poseo un nivel C1, y francés, con un nivel B2. He realizado también, en estos años, diversos cursos de periodismo y diseño de moda, y fotoperiodismo.

MAPA DE EMOCIONES (2019)
Ilustración digital impresa en papel verjurado,
35x35cm (sin marco)

Sin título (2018)
Acrílico sobre lienzo,
100 x 81 cm

Sin título (2019)
Acrílico sobre lienzo,
100 x 81 cm

PERFORMANCE CHAMÁNICA Nº 5

El estado alterado de consciencia proveniente por la práctica del neochamanismo, utiliza la música, el tambor chamánico y el movimiento del cuerpo. Cuando este proceso se lleva a lo íntimo y se registra audiovisualmente para explorar el trance, se concibe como performance contemporánea.

Mediante ésta, se pretende mostrar, valorar, reconocer y posicionar estos estados, surgidos con las técnicas anteriormente comentadas, como práctica artística en sí misma, como experiencia última, como obra final, siendo ese el objetivo de esta investigación.

Marta Plasencia López nacida en 1988, en Madrid, ha cursado el Grado de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. También ha cursado Fotografía y Diseño de Interiores, realizando Erasmus a Alemania, Polonia y Bélgica, exponiendo colectivamente en este último. Desde la meditación al chamanismo; practica técnicas de alteración de la consciencia y su relación con la sociedad occidental contemporánea, lo cotidiano, las micro-políticas. Investigadora y artista multidisciplinar utiliza varios lenguajes para el registro del chamanismo como práctica artística contemporánea; fotografía, vídeo, performance e instalación.

Stefanny Rodríguez Ospina

[N.I.E] NÚMERO DE IDENTIDAD EXTRANJERO

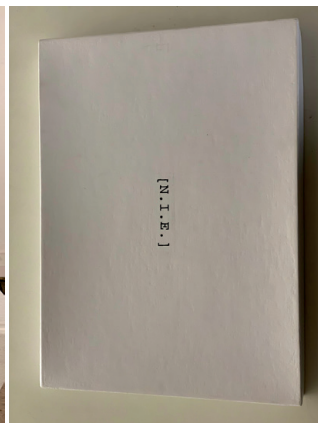
Es una proyecto de libro de artista que visualiza y experimenta la poética del espacio desde el exilio una visión personal en la acción cotidiana a través de fragmentos de diario, documentos de archivo, fotografías y dibujos. Este libro es la obra de una construcción de historias, derivas del pasado y acciones del presente, donde el movimiento adquiere fuerza en el papel. Esta obra tiene un peso sobre el tiempo y el archivo político, emocional, urbanístico y personal. Cada pieza explora a través del dibujo registros y memoria, espacio/tiempo de una misma condición, donde han transcurrido diversos tránsitos de personas, pasajes de una relatografía que supera el mismo término, es habitar una vida, un libro, un edificio desde el dibujo, una emoción desde la pintura y un tiempo presente desde la expansión y reinención del espacio. El libro se construye como un escenario donde la imagen configura segmentos de realidad e identidad, propone indagar, cuestionar y dialogar con acontecimientos, un paseo no lineal, una deriva por siempre inacabada hacia múltiples trayectos: casa, familia, política, paisaje. Llega a ser un artefacto reprogramable, capaz de ofrecer una configuración que alumbre en distintas direcciones, para relacionar dibujo+memoria = mirada y cognición.

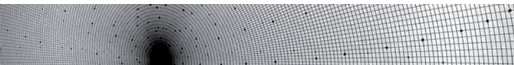
Dibujo y fotografía de acción A partir del dibujo y la fotografía de acción, elaboré una cartografía espacial de los lugares habitados por el testimonio del diario, la puerta y los números hacen referencia a la cantidad de casas que habitadas. Desde el dibujo en el espacio, reconstruyo cada portal, cada casa, cada muro, cada frontera, un dibujo más, invisible y etéreo, pero determinante en los contextos. Desde la fotografía y el vídeo puedo capturar la acción, la cual se construye a partir de un testimonio del diario personal, pasando a ser una generalidad donde no sólo el gesto cotidiano hace referencia a un espacio o una persona, sino a una condición de entramados desde exilio, el ser como extranjero, como inmigrante, donde los muros no sólo son físicos: puertas, ladrillos, rejas, mayas, sino todo un espacio invisible desde lo burocrático hasta la atmósfera en sí. A través de mi cuerpo y el movimiento simple de desplazamiento, reiteración y ritmo, reconstruyo la presencia constante de una condición, acción y no- respuesta: habitando un no-lugar. El concepto principal de la acción es la la identidad desde el exilio, la migración y la inmigración, entramados de la ausencia y presencia de estas nuevas sociedades, nuevas identidades o formas de estar, vivir, habitar y construir. El gesto/acción experimenta la poética del espacio desde el primer encuentro en el exilio, una visión personal en la acción cotidiana.

[N.I.E] NÚMERO DE IDENTIDAD EXTRANJERO

Performance ;

Libro de artista, publicación seriada

Susana Rullán Garrido

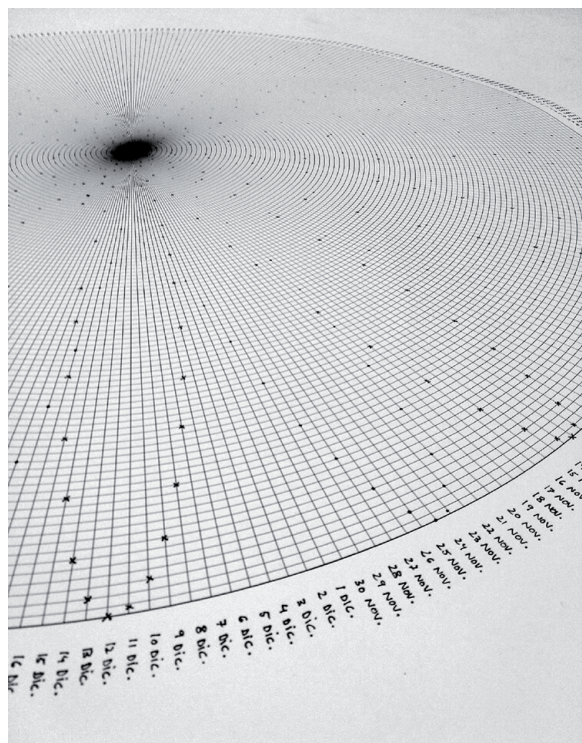
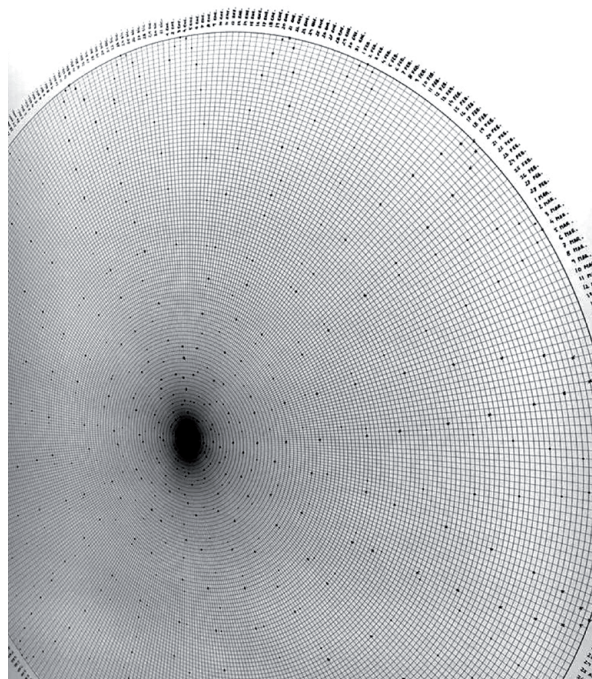
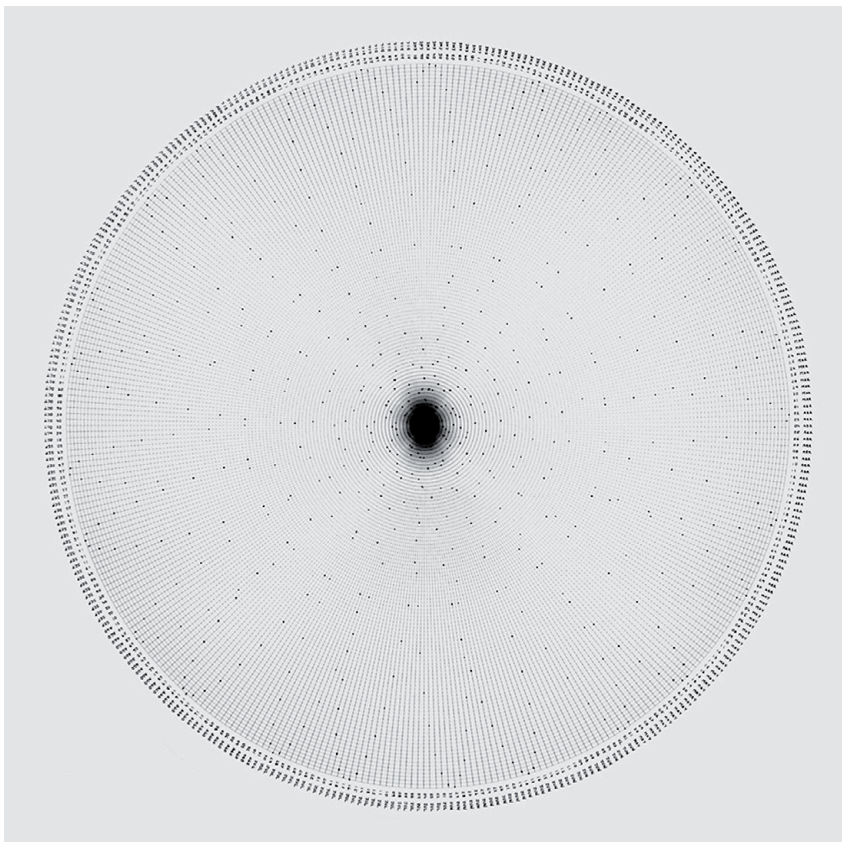
LA CARA VISIBLE DE LA LUNA

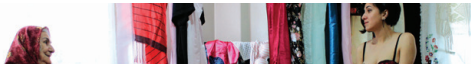
La cara visible de la Luna, conmemora el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Enfocada en estudios sobre la astronomía demuestra que los principios de la Gestalt están ocultos y pueden ser descubiertos tanto en la naturaleza como en una pieza basada en datos numéricos. En esta obra nos encontramos con 730 coordenadas dispuestas en un plano circular que comprenden los porcentajes de visibilidad de la Luna de 1969 y 2019 en España.

Susana Rullán es una artista multidisciplinar y diseñadora gráfica residente en España. Al dejar su estancia en las Palmas de gran Canaria, se mudó a Madrid con el fin de estudiar Gráfica Publicitaria. Al terminar sus estudios se graduó en Bellas Artes y fue complementando su trayectoria académica con diversidad de cursos que enfocaban desde la sociología hasta los estudios de nuevos medios tecnológicos.

Tanto en la producción de sus piezas como en la de sus diseños, se descubre un gran componente matemático, donde emplea datos numéricos con el fin de materializarlos en un plano.

LA CARA VISIBLE DE LA LUNA (2019)
Técnica Mixta sobre papel.
87,5 x 87,5 cm

Belit Sak

LA VENTANA // EL HOMBRE DE NEGOCIOS DE HOY EN DÍA // MI COFRE DE LA DOTE

Estas propuestas artísticas forman parte del proceso de la investigación sobre el arabesk, una cultura local de Turquía, y su representación en el arte contemporáneo turco. Fueron planteadas como herramientas artísticas y visuales para profundizar en el tema, no como productos finales. Se trata de la hibridación cultural que yace bajo la formación de esta cultura, que hace un síntesis entre lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano, como un resultado de la inmigración desde las zonas rurales a las ciudades en Turquía. Los contrastes y dualidades visuales que se ve en ellas, contruidos artificialmente, también existen en la vida cotidiana, reflejados mejor a través del lenguaje de los objetos.

Belit Sak (Estambul, 1993). Estudió pintura en la Universidad de Mimar Sinan (Estambul, 2011-17) y actualmente estudia Máster en Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid (2018-19). Dió clases de dibujo y pintura (2011-16), trabajó como ilustradora para libros infantiles, estudió la artesanía de vidriera, y expuso sus pinturas en varias exposiciones y concursos.

LA VENTANA (2019)
Imagen en movimiento en programación digital.
1180 x 700 px

EL HOMBRE DE NEGOCIOS DE HOY EN DÍA (2019)
Fotografía, cartón, cinta.
37 x 51,5 cm

MI COFRE DE LA DOTE (2019)
Fotografía, cartón, encaje.
58 x 45 cm

PLATAFORMA DIGITAL “GIF, LOOP Y SÍNTOMA”

La obra que se propone consiste en la creación de una plataforma digital donde la presente investigación es reformateada para funcionar bajo las lógicas del GIF. Así, todo el contenido es adaptado a la temporalidad loop y a la lógica rizomática de la Web, fragmentándose en infinitos apartados sin retorno, arrojados y extraviados en los caudales indeterminados de la Red. La propuesta surge a partir de la inquietud por explorar un formato de investigación artística acorde al motivo de estudio, en tanto ambos –investigación y formato– se conciben como una unidad indivisible. A través del formato se determina la experiencia de lectura, que, en este caso, pretende responder –volverse una– con el tiempo loop al que refiere. Así, se reformula el cuerpo de la investigación exponiéndolo a la conectividad y a las lógicas aceleradas de Internet en constante actualización, posibilitando su descarga, transferencia y copia, circulando comprimida por lentas conexiones, filtrándose y diseminándose a través de hipervínculos. Dicha reformulación a la vez cuestiona –fracturando y dislocando– su ‘anterior naturaleza’ referida al formato de investigación canónico establecido por la academia, en tanto este limita la posibilidad de emplear el formato como propuesta artística en sí misma funcionando como herramienta donde el pensamiento crítico de la práctica artística se ejerce, visualiza y experimenta.

Santiago de Chile (1990). Estudié dos años artes visuales en la Universidad de Chile (2008-2009), luego realicé un diplomado en historia del arte en la universidad Católica, y finalmente me licencié como diseñadora gráfica en la Universidad Finis Terrae (2016), en la que posteriormente fui docente, participando también en un proyecto de investigación relacionado a metodologías de enseñanza para las artes y el diseño. Posterior a ese estudio, curse un diplomado en ilustración en la Universidad de Chile para luego realizar el MIAC de la Universidad Complutense de Madrid. He trabajado como diseñadora autónoma y también en productoras de cine (CaudalFilms) y en estudios de diseño (Estudio Faz y Estudio Ojo Izquierdo). En España trabajé como diseñadora de la revista de arte “Accesos”, de la facultad de arte de la UCM. Actualmente me encuentro desarrollando mi propio estudio de diseño.
belsegu@gmail.com www.belensegu.com @belenabels

Sofía Ángela Squadritto Garea

LA FUNDACIÓN

Una suerte de edificación indefinida de latón sube una inclinada colina de tierra, como si de un ente autónomo se tratara. Reiterando una aparente y absurda toma de terreno. Pero ¿Qué es lo que se desplaza? No existe una clara definición, existiendo cruces de sentido que no permiten generar una única categorización a este templo-casa-habitáculo-animada de extrañas proporciones.

Sofía Squadritto (Viña del Mar, 1988) realiza estudios de Artes Visuales en la Universidad de Chile, obteniendo el grado de Licenciada en Artes Plásticas el año 2014 y el título profesional de Pintora el año 2016. Actualmente es candidata al grado de Magíster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid gracias a una beca otorgada por el Ministerio Nacional de las Culturas y las Artes del Gobierno de Chile en 2018. De manera colectiva ha participado en exhibiciones como: Encerrar el afuera (2015) Sala Bicentenario del Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago de Chile. Premio Arte Joven MAVI Minera Escondida, Museo de Artes Visuales (2015), Santiago de Chile. Trazar una línea de sur a norte (2017), Espacio Rinoceronte, Ciudad de México, This is a love song (2019), Tel-Aviv, Israel, De memoria. Intervenir en la vida del otro (2019) en el Centro Cultural Pérez de la Riva, Madrid. Y de manera individual presentó Bruma el año 2016 en Galería Susie, Santiago de Chile.

Paulina E. Velarde Magaña

THE MEMORY OF THEM IS THE MEMORY OF ME

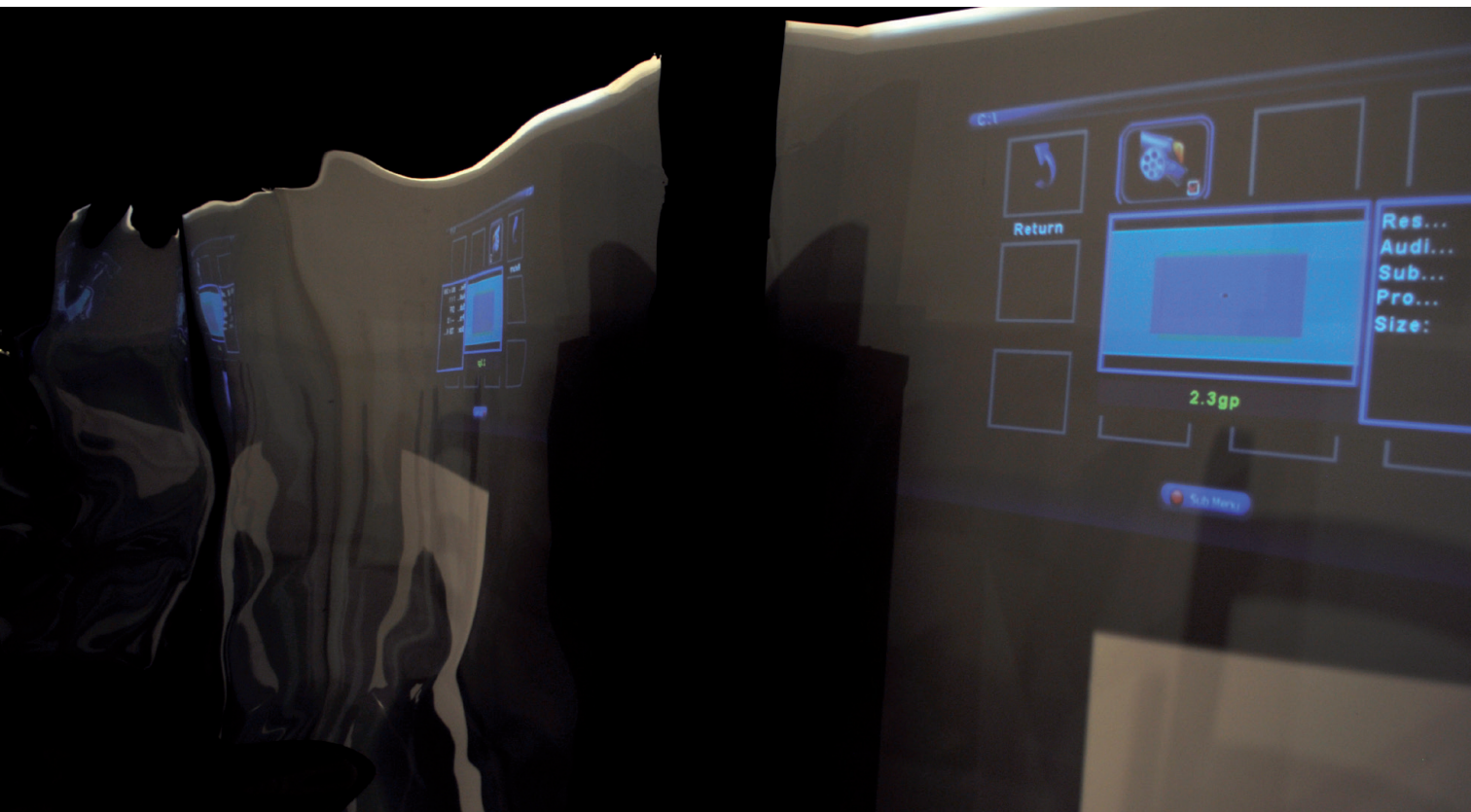
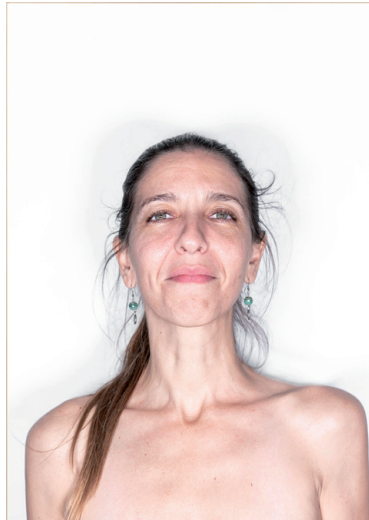
The memory of them is the memory of me es una propuesta artística en proceso que explora la memoria y el acto de recordar. La obra está conformada por la memoria de tres personas a quienes se les ha colocado en la frente una banda con sensores de electroencefalografía mientras recordaban y contaban eventos de su infancia, utilizando la fotografía como soporte. Posteriormente se tomo los datos obtenidos de esta lectura de las ondas cerebrales generadas por el estímulo del recuerdo y se trasladaron al espectro cromático de la luz, otorgando visibilidad al recuerdo.

Artista multidisciplinar Mexicana que dirige el estudio La Interseccion. Tras finalizar sus estudios en Diseño Gráfico y Arquitectura en la Universidad de Monterrey, se traslada a Melbourne para estudiar artes aplicadas en Australian Catholic University (ACU). Posteriormente realiza en Madrid en el Instituto Europeo di Design (IED) un master en Diseño de Interiores y un posgrado en Fotografía y lenguaje visual. Seleccionada en “The best of IED photography” en PHotoESPAÑA 2018. Actualmente continúa su formación académica estudiando el Master en Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid, con un linea de investigación enfocada en la memoria, luz y nuevas tecnologías.

THE MEMORY OF THEM IS THE MEMORY OF ME (2019)

Video, fotografía, espejos

Espacio instalativo de 1.5 x 1.5 m

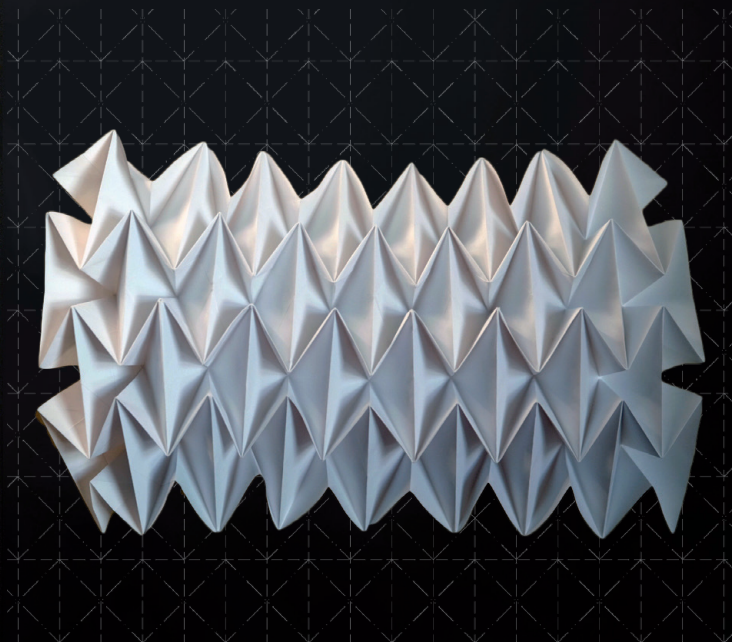
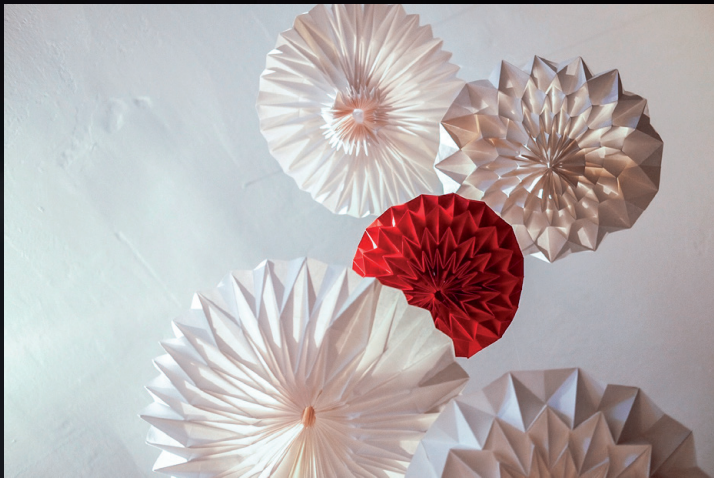
NIDO

Mi primer contacto con el arte cuando era niña, fue a través del Origami. Algunas personas tienen una infancia feliz, mientras que otras han pasado una infancia desafortunada. Las personas que tienen una infancia feliz son curadas por su infancia feliz, y aquellos que tienen una infancia desafortunada tienen que aprovechar todas sus vidas para sanar su infancia desafortunada. En este trabajo investigo desde mi propia experiencia, utilicé la técnica Miura de doblar las piezas como un nido de animal, los nidos de los pájaros. Debido a la ligereza del papel en sí, diría que los artistas podrían usar más este material y ser con él más libres. Podrían llevar un nido cada vez que van a un lugar. Un lugar donde recibiría protección, pero igualmente autoprotección.

YuXuan Wang (China, 1996) realiza estudios de Educación de Bellas Artes en la Universidad Normal del Oeste de China. Ha seguido del Máster de la Universidad Normal del Oeste de China con beca del Ministerio Nacional de la Universidad en 2017. Obteniendo el Máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid en 2018.

Ha participado como voluntaria en la Exposición *Sueño de China* de Nan'Chong obteniendo el certificado de Servicio Voluntario en 2014. Es Premio de la Exposición Nacional de Educación Estética. Realizó prácticas en la Escuela Primaria de NiLong de PingChang. Ejerció como profesora de Sexto Grado de arte en 2016. Participó en la exposición *De memoria. Intervenir en la vida del otro* (2019) en el Centro Cultural Pérez de la Riva, Madrid.

NIDO (2019)
Papel Conqueror y Geltex.
Instalación de dimensiones variables.

Madrid, octubre de 2019

